

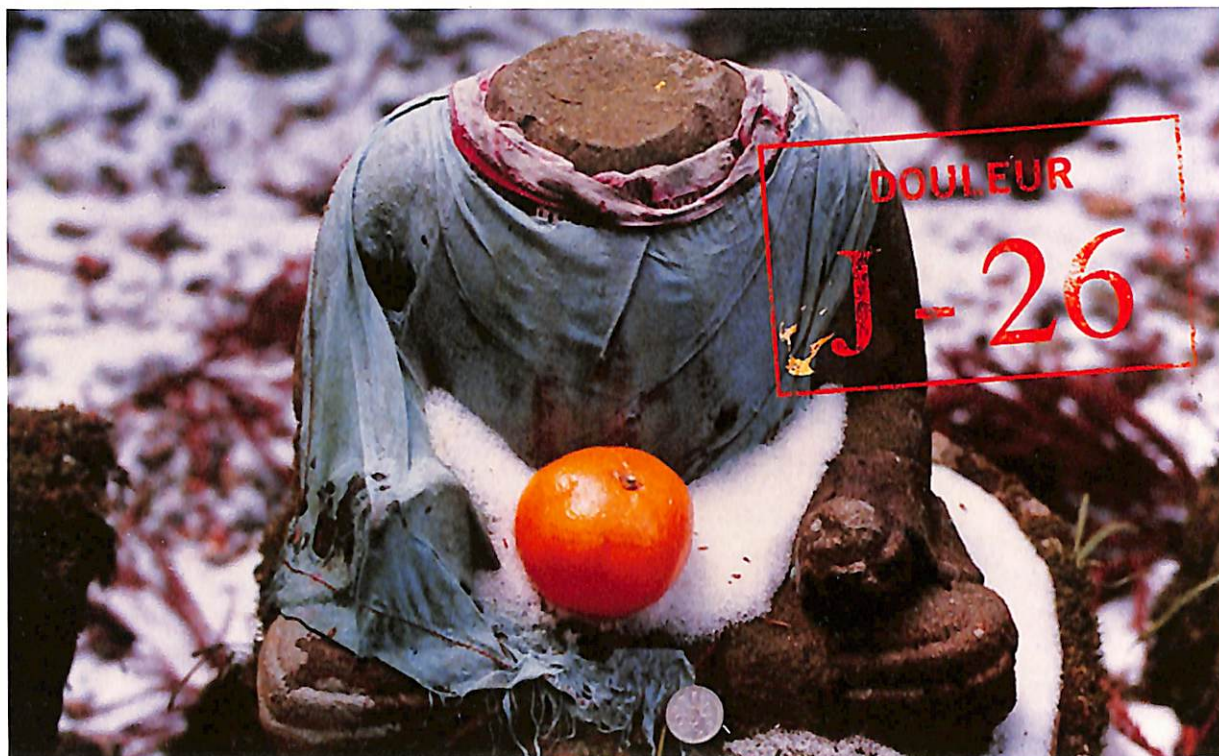
Historias de Pared

Sophie Calle

Sophie Calle es ciudadana francesa, y quizá, la más influyente artista de este país en las últimas décadas. Su llegada a Colombia ha sido precedida por información impresa en catálogos y magazines desde los años ochenta, es decir, mucho antes de contar con las facilidades que ha introducido Internet; justo cuando la llegada de cualquier revista internacional abría una ventana fascinante a la dinámica del arte más allá de nuestras fronteras. Esta información, escasa en ese entonces pero preciada por los especialistas y académicos del arte contemporáneo de ese momento, logró rápidamente que ella fuera citada una y otra vez como un referente obligado en nuestras instituciones universitarias y pequeños círculos especializados para referirse al papel del artista como investigador, documentalista de la cotidianidad, trasgresor de la realidad y, sobre todo, para señalar la capacidad que alberga el arte de afectar los espacios de la vida.



Sophie Calle © JB Mondino



Sophie Calle, Dolor exquisito, 1984/03
 ©Adagp, París, 2012, Cortesía Galería Perrotin, París.

Hoy es bastante conocida la tendencia de los artistas plásticos y visuales a relacionar sujetos, objetos y eventos en la arena de la vida para luego incorporar los resultados dentro de sus producciones. Esta lógica, que comenzó a tener relevancia después del famoso mayo del 68 francés, parece haber transformado la noción de arte, hasta el punto de convertir esta tendencia en una estética generalizada que ha desmaterializado los formatos conocidos tradicionalmente, hasta dar paso a una suerte de reconfiguración de los medios que generan un puente entre la realidad vivida por el artista y la ficción recibida por el espectador. Así, la pintura fue abriendo paso a la fotografía y la fotografía al video; de la escultura volumétrica se avanzó a la performance y a los ambientes e instalaciones; en suma, la contingencia dictaminada por los problemas tratados es la que finalmente hace que los artistas hoy seleccionen el medio de expresión.

La diversidad de medios disponibles actualmente ha hecho posible visualizar nuevos relatos, sobre todo teniendo en cuenta que éstos hablan con los códigos que hoy

podemos escuchar, ver y entender. Ahora bien, en esta lógica no sólo se inscribe Sophie Calle; ella es una de las protagonistas y mayor promotora de lo que conocemos y entendemos como arte contemporáneo. Como pasa con los grandes procesos, esto se ha dado sin ella habérselo propuesto como fin, más bien, la contundencia de alcanzar la difícil sobriedad en medio de los más complejos escenarios tratados en sus obras nos permiten entender y poner en común una noción de la realidad capaz de solventar la existencia en casos ordinarios y extraordinarios.

Calle ha logrado consolidar un lenguaje determinado por procedimientos más que técnicas; una manera en el tiempo más que una fórmula de combinación de materiales, donde lo importante se fija en “el qué se dice” de las vivencias, estas escaladas desde lo público hasta lo íntimo —pasando por lo privado— que son en esencia la discusión en su parlamento. Lo anterior señala a una figura moderna por antonomasia en los límites políticos de la libertad, donde, como dice Hannah Arendt, “el sentido moderno de lo privado está opuesto a la esfera social.

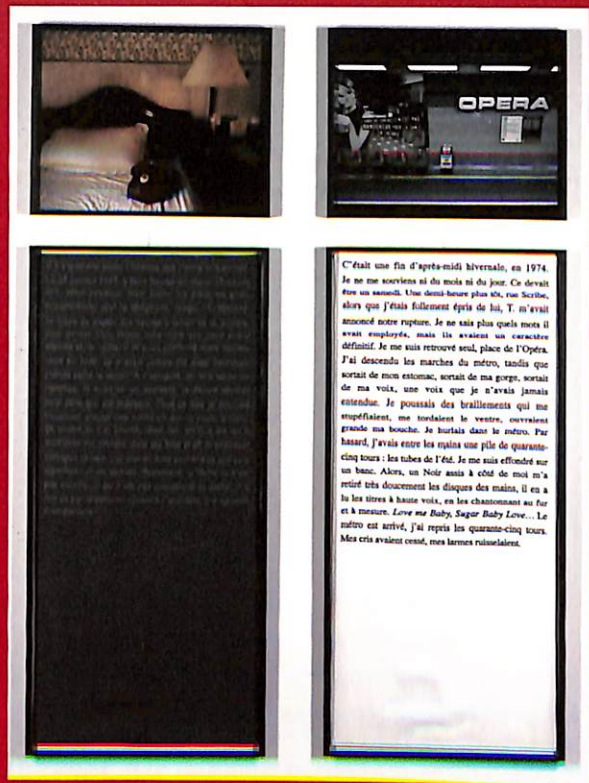
Lo privado moderno tiene la función de proteger lo íntimo” (La condición Humana. 1958). Podríamos decir, entonces, que Calle es una mediadora de información que oscila entre la realidad y la ficción para producir una nueva forma de conocimiento que nos confronta con la conciencia de nuestro entorno y, sobre todo, con nuestras relaciones con los demás. Ubica los tiempos de las relaciones humanas y connota la simbología contenida en pequeños y absurdos encuentros para visualizar, o mejor, permitírnos ver, asuntos anodinos que no son otra cosa que los pequeños y fugaces instantes que sustentan nuestras vidas al margen del desdén y la repetición de esquemas enfermizos.

Todos, de una u otra manera, hemos vivido situaciones cercanas a los planteamientos que están contenidos en “Historias de Pared”, nombre elegido por la maestra Calle para su primera exposición en Colombia. Son cuatro obras articuladas bajo este nombre las que se podrán disfrutar, primero en el MAMM, y posteriormente en el Museo de Arte del Banco de la República.

La muestra incluye las instalaciones Los ciegos (Les Aveugles, 1986), Dolor exquisito (Douleur Exquise, 2003) y Ver el mar (Voir la Mer, 2011). Además, el video No Sex Last Night (1992), obra producida junto al artista Greg Shepard. Este compendio de trabajos ha sido preparado para nosotros directamente por la maestra Calle; una exposición que ha evadido el modelo de la producción mediada por un curador único, con la certeza de que la relación directa de la artista con cada uno de nosotros será más efectiva y, a la larga, productiva.

Este es sin duda el proyecto más ambicioso que El Banco de la República y el Museo de Arte Moderno de Medellín han logrado concretar de manera conjunta, proyectando así nuevas perspectivas a futuro. Gracias al acompañamiento de la Embajada de Francia en Colombia y al apoyo de la Alianza Francesa, hoy podemos compartir con ustedes lo que otrora sólo podríamos contemplar en una revista de arte o en una diapositiva comentada por un docente o conferencista apasionado.

Oscar Roldán-Alzate
Curador MAMM



Sophie Calle, Dolor exquisito, 1984/03 ©Adagp, París, 2012, Cortesía Galería Perrotin, París.



Sophie Calle, Dolor exquisito, 1984/03 ©Adagp, París, 2012, Cortesía Galería Perrotin, París.

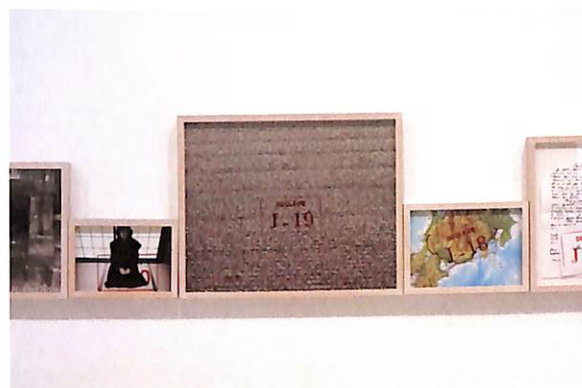
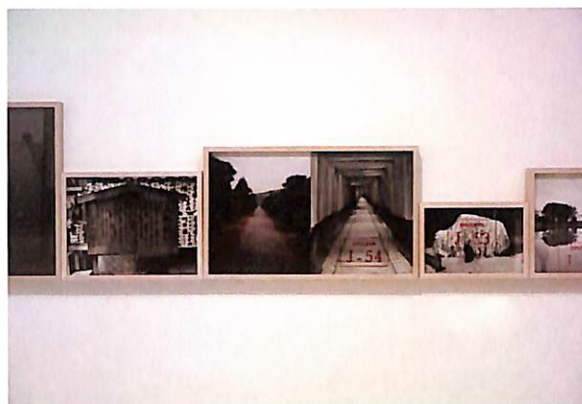
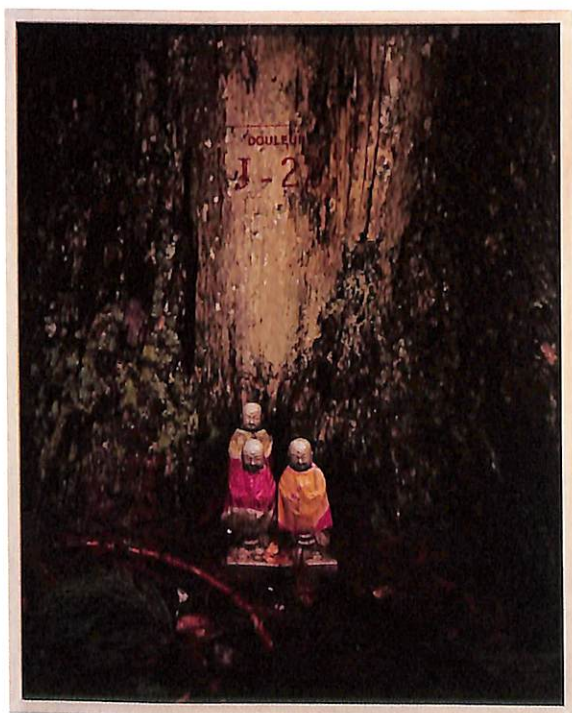
Dolor exquisito*

En 1984, el Ministerio de Relaciones Exteriores me otorgó una beca de estudios de tres meses en Japón. Me fui el 25 de octubre sin saber que esta fecha marcaba el comienzo de la cuenta regresiva de 92 días que desembocarían en una ruptura banal, pero que viví por entonces como el momento más doloroso de mi vida. Le eché la culpa a aquel viaje.

De regreso a Francia, el 28 de enero de 1985, decidí, por exorcismo, contar mi sufrimiento en vez de mi viaje. En contrapartida, les pregunté a mis interlocutores, amigos o desconocidos: “¿Cuándo experimentó su mayor sufrimiento?”

Este intercambio llegaría a su fin cuando, de tanto contarla, yo hubiera agotado mi propia historia, o cuando mi pena se hubiera relativizado frente a la de los demás. El método fue radical: tres meses más tarde estaba curada. Luego del exorcismo realizado, por miedo a tener una recaída, dejé de lado mi proyecto para desenterrarlo quince años más tarde.

*Dolor exquisito. MOD. MED. Dolor vivo e intensamente localizado.



Sophie Calle, Dolor exquisito, *Antes del dolor*, 1984/03, fotografía, bordados, ropa de cama, marco en aluminio, fotografía de André Morin
© ADAGP, 2012. Cortesía Galería Perrotin, Paris.

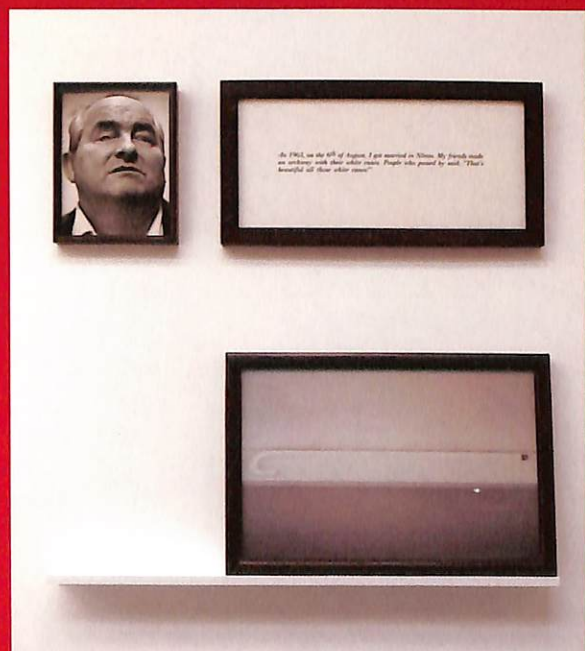
Los Ciegos

En 1986 conocí personas que habían nacido ciegas. Les pregunté cuál era su imagen de la belleza.

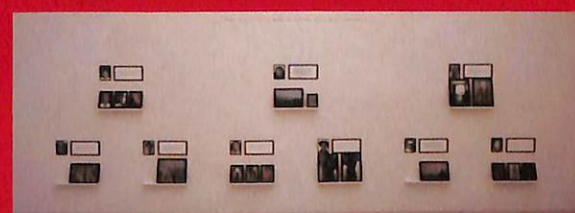


Le había preguntado a un ciego cuál era su imagen de la belleza.

Esa fue la primera respuesta: un hombre ciego hablándome sobre el mar.



Sophie Calle, Los Ciegos, 1986, fotografías, textos, marcos, repisas. 120 x 120 cm. © ADAGP, 2012
Cortesía Galería Perrotin, París.

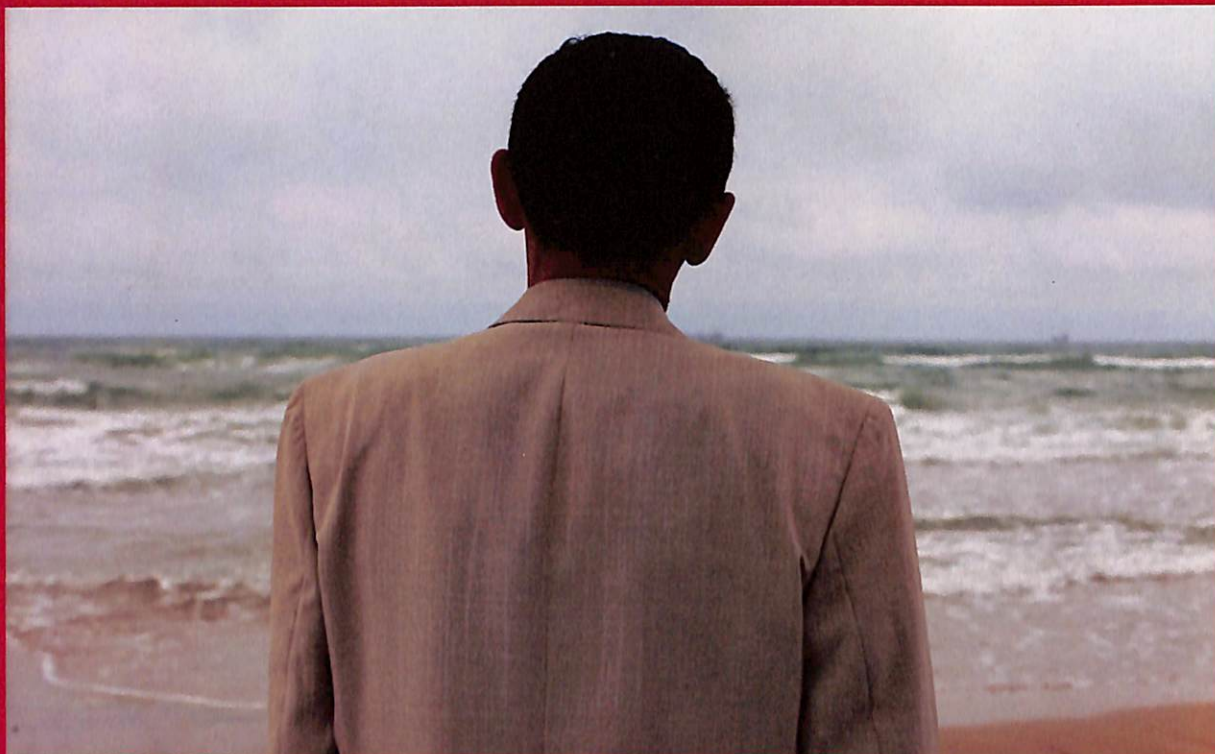


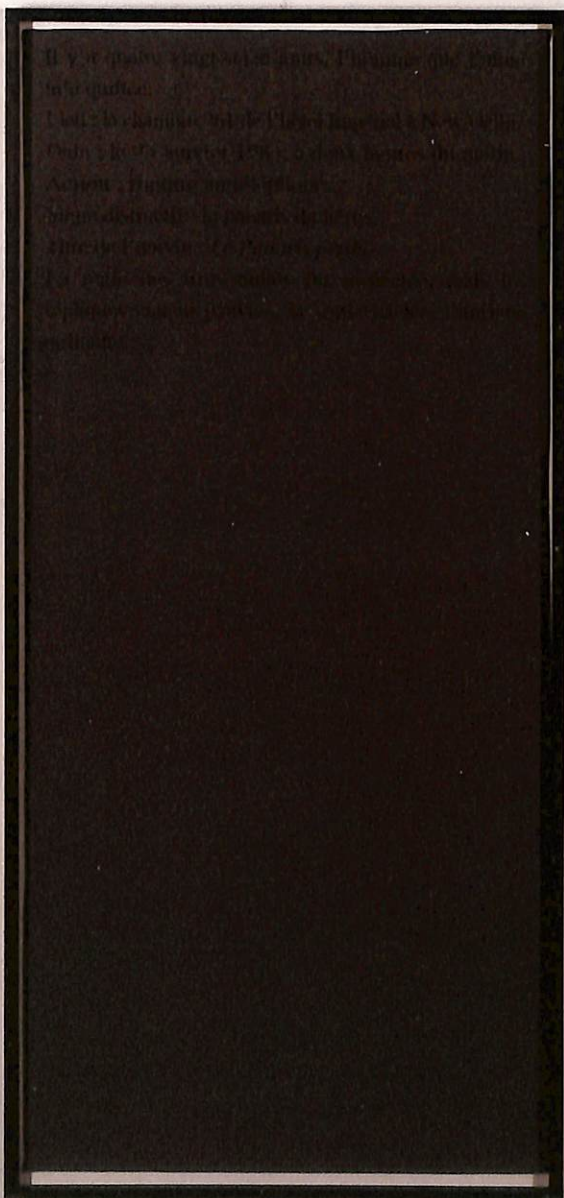
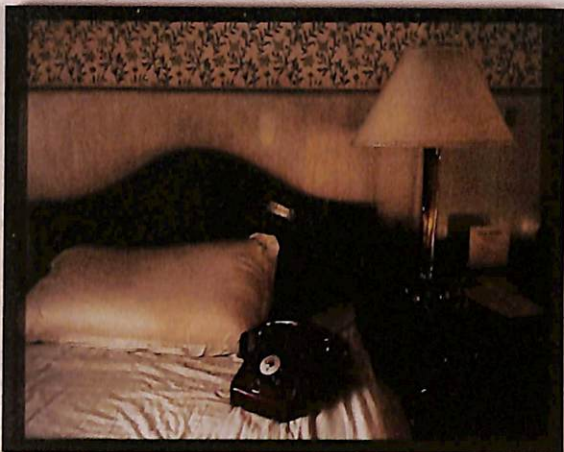
Sophie Calle, Los Ciegos, 1986. Vista de la exhibición Los Ciegos en 2003 en el Toyota Municipal Museum of Art Aichi (Japón) © Adagp, París, 2012. Cortesía Galería Perrotin, París.

Ver el mar

En 2010 fui a Estambul, una ciudad rodeada de agua. Conocí personas que viven allá y nunca han visto el mar. Filmé su primera vez.

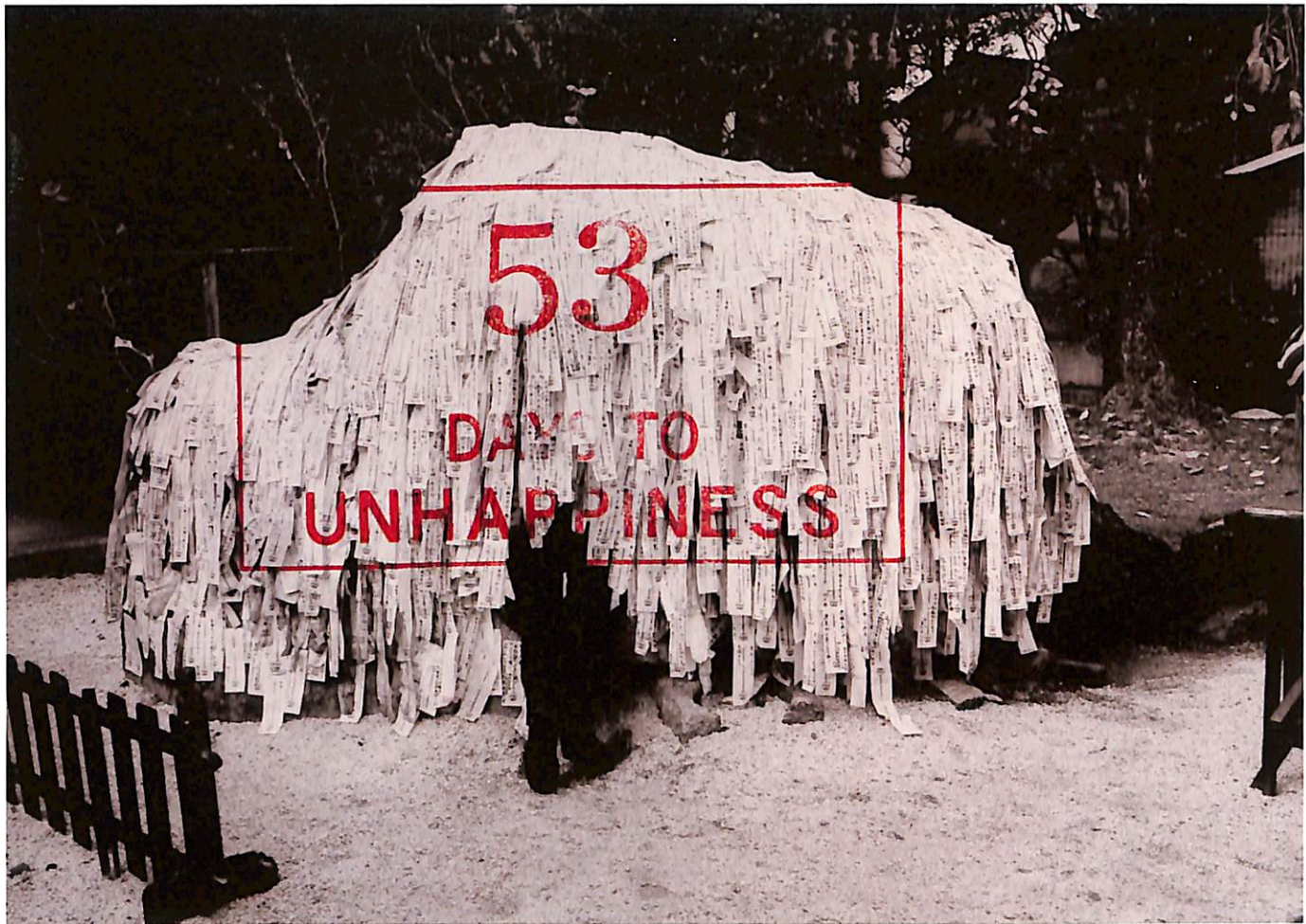
“Lo más hermoso que he visto es el mar, el mar hasta que se pierde de vista”.





C'est l'histoire – inutile de la personnaliser, on la trouve dans tous les vaudevilles – d'un homme qui part et d'une femme qui reste. D'un homme qui revient après six mois d'absence, parce qu'il a fait le choix de demeurer avec cette femme, et qui s'aperçoit qu'il est devenu indésirable. D'un homme qui se retrouve à la rue, sans savoir où aller, car il est trop fier pour s'expliquer, se justifier. L'action débute à vingt-deux heures et le lendemain, à midi, tout est joué. Elle commence dedans et s'achève dehors. Entre-temps l'homme a remballé méthodiquement tout ce qui lui appartenait, il a plié ses affaires, précautionneusement, silencieusement, lentement, dans l'espoir qu'il allait se passer quelque chose, que l'autre interviendrait. Mais ce n'est pas le bon scénario qui se produit. L'appartement se vide doucement, l'homme emporte tout ce qui faisait sa vie dans cette maison. D'un seul coup, la porte claque et on passe à l'acte II, cette fois sans spectateur. L'escalier, les trois étages, les nombreuses valises, quatre tableaux sous chaque bras, les possessions semées en route. L'égarement complet.

Je me suis arrêté dans un restaurant que je n'aimais pas, et j'ai commandé une choucroute, un plat que je déteste. Pourquoi ? Je ne sais pas...



Sophie Calle, Dolor exquisito, J-53 (Arbol de deseos), 1984/03
Fotografía con marco de aluminio, 20 x 29 cm
©Adagp, París, 2012. Cortesía Galería Perrotin, París

Una exposición organizada por:



Patrocinadores:



Apoyan:



En asocio con:



Agradecimientos especiales: Hotel Medellín Royal, Pintuco, Repostería DeLolita, Color Líquido, Vivir en el Poblado.

Traductor oficial:  The Columbus School

Consejo Directivo: Dr. J. Mario Aristizábal C. – Presidente, Dra. Cecilia Botero de J., Dra. María del Rosario Escobar P., Sr. Alberto Sierra M., Sra. Alicia Mejía E., Sra. Lina Mejía C., Sr. Julián Posada C., Sra. María Cristina Restrepo L., Sr. Juan Carlos Molina V., Sra. Luz Marina Velásquez V., Dr. Jorge Velásquez O., Dr. Ricardo Sierra M.

Directora: Juliana Restrepo T. // Comité Técnico: Oscar Roldán-Alzate., Alberto Sierra M., Julián Posada C., Wolfgang Guarín T., Gerardo Mosquera, Mariangela Méndez P., Juan Manuel Peláez F. / Fredy Alzate // Curador: Oscar Roldán-Alzate // Departamento de Curaduría: Dora Escobar V., Melissa Aguilar R., Juliana Cardona A., Jorge Lopera G., Martha Isabel Isaza T., Andrés Roldán L.

Departamento de Educación y Cultura: Jorge Bejarano B., Ana Catalina Orozco P., Andrés Sampetro C., María Angélica Navas C., Mariana Velásquez G. // Departamento Administrativo y Financiero: Lisbeth García G., Laura Elena Castaño A., Lourdes Franco R., Janet Martínez C. // Proyectos Especiales: Juan David Mejía M. // Departamento de Comunicaciones y Eventos: Lina Lara O., Clara Botero M. Departamento Comercial y de Mercadeo: Dora Vélez A., Angela María Restrepo G., Valentina Fernández S. // Coordinadora Parque Cultural MAMM: Paula Leiva B.

Diseñadores Gráficos: Juan Diego Restrepo G. y Diego Ramírez O. // Auxiliar de Inventarios y Recepción: Ana Catalina Montoya O. // Tienda: Rubén Darío Gómez A., Luisa Amaya G. // Taquilla: Claudia Moreno S. Operaciones: Alejandro Gil A., Noemy Jaramillo R., Julio C. Vásquez A., Edison Berrío M., Mateo Vásquez A. // Equipo de mediadores y auxiliares de sala.